

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука

Факультет Дизайну
(назва факультету)
Кафедра графічного дизайну
(назва кафедри)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної діяльності

І.В. Петрова
(підпис) (ініціали, прізвище)

«28» серпня 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОК.14 Дизайн та художнє оформлення книги

(шифр і назва навчальної дисципліни)
рівень вищої освіти перший (бакалаврський)
(перший (бакалаврський)/другий (магістерський))
галузь знань 02 Культура і мистецтво
(шифр і назва)
освітня програма Графічний дизайн
(назва)
спеціальність 022 Дизайн
(шифр і назва)
тип дисципліни обов'язкова
(обов'язкова/за вибором)
мова викладання українська
(українська/англійська)

ПОГОДЖЕНО

Керівник групи забезпечення освітньо-професійної програми (для акредитованих ОПП та акредитованих спеціальностей)

АБО

Керівник проектної групи (для ліцензованих ОПП та ОПП, набір на які здійснюється вперше)

О.С.Гальчинська
(підпис, ініціали, прізвище)

РЕКОМЕНДОВАНО

Протокол засідання кафедри

графічного дизайну
(назва кафедри)

27.08.2024 р. № 1

Завідувач кафедри

Л.М. Коваль
(підпис, ініціали, прізвище)

Робоча програма навчальної дисципліни «**Дизайн та художнє оформлення книги**»

(назва навчальної дисципліни)

для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» за спеціальністю «022 «Дизайн» КДАДПМД ім. М. Бойчука. 28.08.2024. – 22 с.

Розробники: Пшінка Наталя Миколаївна, старший викладач кафедри графічного дизайну КДАДПМД ім. М. Бойчука, Тихонюк Валерій Іванович, старший викладач кафедри графічного дизайну КДАДПМД ім. М. Бойчука

(вказати авторів: ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, кафедра, e-mail викладача)

Робочу програму перевірено

Декан факультету

(підпис)

Малік Т.В.

(ініціали, прізвище)

28.08__2024.

Робоча програма розглянута та схвалена на засіданні науково-методичної ради факультету дизайну

(назва факультету)

Протокол засідання НМР факультету 28.08.2024 № _1

Голова НМР факультету

(підпис)

(ініціали, прізвище)

Коваль Л.М.

©Пшінка, Тихонюк 2024

© КДАДПМД

ім.М.Бойчука, 2024_ рік

1 Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 8	Галузь знань <u>02 Культура і мистецтво</u> (шифр і назва)	Обов'язкова	
Електронна адреса	Спеціальність (освітня програма): 022 Дизайн та художнє оформлення книги (шифр і назва) <u>ОПП Графічний дизайн</u> (назва)	Рік підготовки:	
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____ (назва)		2-й	
Загальна кількість годин – 240		Семестр	
		3,4-й	
		Лекції	
		8 год.	
		Практичні, семінарські	
		112 год.	
		Самостійна робота	
		120 год.	
		Індивідуальні завдання: _____ год.	
		Вид контролю: <i>Поточний, підсумковий</i>	
		Форма контролю: Екзаменаційний перегляд	
Тижневих годин для денної форми навчання: Аудиторних: 3 семестр-3; 4 семестр - 4 самостійної роботи студента: 3 семестр-3; 4 семестр - 4	Освітній рівень: перший (бакалаврський) (перший (бакалаврський)/другий (магістерський))		

5 Мета вивчення навчальної дисципліни¹

Метою вивчення навчальної дисципліни «Дизайн та художнє оформлення книги» є формування у студентів відповідно до освітньо-професійної програми таких компетентностей:

Загальні компетенції ЗК:

ЗК 1. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання робіт.

ЗК 7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

Спеціальні (фахові) СК:

СК 1. Здатність застосовувати сучасні методики проектування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.

СК 2. Здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.

СК 3. Здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.

СК 4. Здатність застосовувати навички проектної графіки у професійній діяльності.

СК 6. Здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).

СК 7. Здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну.

Програмні результати навчання, для формування яких використовується навчальна дисципліна:

ПРН-1. Застосовувати набуті знання і розуміння предметної області та сфери професійної діяльності у практичних ситуаціях.

ПРН-3. Збирати та аналізувати інформацію для обґрунтування дизайнерського проекту, застосовувати теорію і методику дизайну, фахову термінологію (за професійним спрямуванням), основи наукових досліджень.

ПРН-4. Визначати мету, завдання та етапи проектування.

ПРН-5. Розуміти і сумлінно виконувати свою частину роботи в команді; визначати пріоритети професійної діяльності.

ПРН-6. Усвідомлювати відповідальність за якість виконуваних робіт, забезпечувати виконання завдання на високому професійному рівні.

ПРН-7. Аналізувати, стилізувати, інтерпретувати та трансформувати об'єкти для розроблення художньо-проектних вирішень.

ПРН-8. Оцінювати об'єкт проектування, технологічні процеси в контексті проектного завдання, формувати художньо-проектну концепцію.

ПРН-9. Створювати об'єкти дизайну засобами проектно-графічного моделювання.

ПРН-12. Дотримуватися стандартів проектування та технологій виготовлення об'єктів дизайну у професійній діяльності.

ПРН-16. Враховувати властивості матеріалів та конструктивних побудов, застосовувати новітні технології у професійній діяльності.

ПРН-17. Застосовувати сучасне загальне та спеціалізоване програмне забезпечення у професійній діяльності (за спеціалізаціями).

6 Передумови для вивчення дисципліни²

№ з/п	Навчальні дисципліни, вивчені раніше
1.	Історія зарубіжного та українського мистецтва
2	Комп'ютерна проектна графіка
3	Живопис
4	Рисунок, пластична анатомія
5	Основи проектування і проектної графіки
6	Формоутворення
7	Композиція
8	Кольорознавство
9	Шрифт
10	Практика навчальна (біонічна)

7 Очікувані результати навчання

3_семестр

1. Вміти підбирати засоби оформлення відповідно до жанрового спрямування книги.
2. Знати назви основних конструктивних елементів книги та елементів оформлення.
3. Вміти створювати малий макет книги (ескіз) з основними рішеннями: ритму, колориту та тональних мас.
4. Знати особливості роботи в програмі Ін-Дизайн. Створення макету.
5. Вміти застосовувати модульні системи для макетування книги.
6. Вміти проектувати обкладинку книги.

4_семестр

1. Знати державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції.
2. Знати сучасні методики проектування дитячої книги у стилі поп-ап.
3. Знати різновиди конструктивних макетів поп-ап книги.
4. Вміти здійснювати композиційно-просторову побудову елементів макету книги поп-ап.

² За винятком навчальних дисциплін 1 курсу 1 семестру

5. Вміти застосовувати специфічні техніки роботи у матеріалах, притаманних книгам поп-ап.

6. Вміти використовувати особливості композиційного розташування ілюстрацій, володіти графічною мовою художнього оформлення книги та стилізації персонажів у книжках поп-ап.

5 Програма навчальної дисципліни

5.1 Тематичний план навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин									
	Денна форма					Заочна форма				
	усь ого	у тому числі				усь ого	у тому числі			
		л	п	се м.	с. р.		л	п		с. р.
1	2	3	4	6	7	8	9	10	12	13
Семестр 3										
Тема 1. Форма і зміст книги: функціональність та художнє оформлення.	л+п+ с.р. 10	2	4		4					
Тема 2. Архітектоніка книги. Конструкція макету книги та основні елементи.	26	2	12		12					
Тема 3. Принциповий макет книги. Композиція видання, розворот як основа композиції видання. Модульна сітка видання.	22		10		12					
Тема 4. Формати книжкових видань. Сторінка складання, визначення розміру полоси набору	16		8		8					
Тема 5. Конструктивно-художні рішення в дизайні книжкових обкладинок.	16		7		9					
Усього годин	90	4	41		45					
Вид контролю: Екзаменаційний перегляд										
Семестр 4										
Тема 6. Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Особливості конструкції та художнього оформлення.	20	2	8		10					

Тема 7. Конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап. Книга як просторовий об'єкт.	32	2	15		15					
Тема 8. Особливості ілюстрування книг у стилі поп-ап та книг із класичним макетом. Жанрові напрямки та художньо-образні рішення.	40		20		20					
Тема 9. Графічна мова художнього оформлення книги та стилізація персонажів.	40		20		20					
Тема 10. Шрифт як образ. Виразність шрифтової композиції. Обкладинка – синергія ілюстративних та шрифтових елементів.	18		8		10					
Усього годин	150	4	71		75					
Вид контролю: Екзаменаційний перегляд										

5.2 Теми лекцій

3 семестр

№ з/п	Назва теми, її анотація ³	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1	Функціональна, ергономічна та художньо-образна складові дизайну книжкових видань. Визначення терміну – книга. Огляд книг різного жанру та типу. Їх взаємозв'язок із зовнішніми та внутрішніми елементами оформлення. Архітектоніка книги, конструкція макету. Основні елементи побудови книжкового блоку. [2, с. 14-28]; [6, с. 24-33]; [9, с. 14-32]	2	
2	Принциповий макет книги. Композиція видання. Розворот як основа композиції видання. Ритмічна будова елементів книжкового макету. Типові елементи внутрішнього оформлення книги. Модульна сітка видання. [2, с. 32-44]; [6, с. 43-47];	2	
Усього годин за 3 семестр: 4		4	

³ Анотація практично представляє собою перелік питань, що розглядаються на лекції.

№ з/п	Назва теми, її анотація ⁴	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
3	Просторово-композиційні та художньо-образні рішення в дизайні сучасних книжкових видань для дітей. Матеріали, що використовуються в сучасних дитячих виданнях. Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Різновиди книжкової продукції, особливості дизайну в залежності від жанрової приналежності. [4, с.2-26]; [21, с. 12-38]; [2, с.18-54]	2	
4	Конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап. Книга як просторовий об'єкт. Графічна мова художнього оформлення книги. Історія виникнення поп-ап елементів в оформленні дитячої книги. Різновиди конструктивних макетів поп-ап книги. Художньо-образні рішення в ілюстрації та стилізації персонажів. Виразність шрифтової композиції дитячих книжкових видань. [5, с. 15–48]; [8, с. 1–18]	2	
Усього годин за 4 семестр: 4		4	

5.3 Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1	Форма і зміст книги: функціональність та художнє оформлення. [2, с. 14-28]; [6, с. 24-33]; [9, с. 14-32]	4	
2	Архітектоніка книги. Конструкція макету книги та основні елементи. [2, с. 32-44]; [6, с. 43-47];	12	
3	Принциповий макет книги. Композиція видання, розворот як основа композиції	10	

⁴ Анотація практично представляє собою перелік питань, що розглядаються на лекції.

	видання. Модульна сітка видання. [2, с. 55-59];		
4	Формати книжкових видань. Сторінка складання, визначення розміру полоси набору [2, с. 55-64]; [6, с. 42-49]	8	
5	Конструктивно-художні рішення в дизайні книжкових обкладинок. [2, с. 62-67]; [6, с. 24-33]; [9, с. 14-44]	7	
Усього годин за 3 семестр		41	

4 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
6	Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Особливості конструкції та художнього оформлення. Розробка ескізів розворотів дитячої книги для різних вікових груп із врахуванням держстандартів (дошкільний, молодший, середній та старший шкільний вік) [4, с. 2-26]; [5, с. 14-38] ; [17, с. 24-58]	8	
7	Конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап. Книга як просторовий об'єкт. Розробка ескізів макету дитячої книги у стилі поп-ап. Використання декількох конструктивних прийомів, що працюватимуть у комплексі. [6, с. 10-44]; [8, с. 1-18]	15	
8	Особливості ілюстрування книг у стилі поп-ап та книг із класичним макетом. Жанрові напрямки та художньо-образні рішення. Розробка ескізів і підготовка до виконання в матеріалі серії ілюстрацій для обраної студентом дитячої книги, враховуючи жанровий напрямок літературного твору. [3, с. 31–75]; [10, с. 750–756]; [9, с. 61-98]	20	
9	Графічна мова художнього оформлення книги та стилізація персонажів. Створення цілісного візуального образу книги шляхом розробки авторської стилістики зображень і стилізації персонажів твору	20	

	[12, с. 64-102]; [22, с. 98–165]; [31, с. 20–29]		
10	Шрифт як образ. Виразність шрифтової композиції. Обкладинка – синергія ілюстративних та шрифтових елементів. Розробка ескізів шрифтових композицій (використання набірних, каліграфічних та акцидентних шрифтів залежно від тематики і стилістики) для обкладинки і титула книжкового видання для дітей. [2, с. 35-54]; [18, с. 118–152];	8	
Усього годин за 4 семестр		71	

5.5 Самостійна робота⁵

3 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин		Вид контролю
		ДФН	ЗФН	
1	Форма і зміст книги: функціональність та художнє оформлення. Підготовка до практичного заняття по темі.	4		Перевірка виконання практичних завдань
2	Архітектоніка книги. Конструкція макету книги та основні елементи. Підготовка до практичного заняття по темі.	12		Перевірка виконання практичних завдань
3	Принциповий макет книги. Композиція видання, розворот як основа композиції видання. Модульна сітка видання. Підготовка до практичного заняття по темі.	12		Перевірка виконання практичних завдань
4	Формати книжкових видань. Сторінка складання, визначення розміру полоси набору. Підготовка до практичного заняття по темі.	8		Перевірка виконання практичних завдань

⁵ Самостійна робота включає години: підготовки до аудиторних занять (лекцій, практичних); опрацювання розділів програми, які не викладаються на лекціях; розрахункових (розрахунково-графічних) робіт; індивідуального науково-дослідного завдання; підготовки до контрольних заходів, їх складання студентами заочної форми навчання.

5	Конструктивно-художні рішення в дизайні книжкових обкладинок. Підготовка до практичного заняття по темі.	9		Перевірка виконання практичних завдань
Усього годин за 3 семестр		45		

4 семестр

№ з/п	Назва теми	Кількість годин		Вид контролю
		ДФН	ЗФН	
6	Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Особливості конструкції та художнього оформлення. Опрацювання ескізів розворотів дитячої книги для різних вікових груп із врахуванням держстандартів.	10		Перевірка виконання практичних завдань
7	Конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап. Книга як просторовий об'єкт. Розробка принципового макету дитячої книги у стилі поп-ап з використанням поєднання декількох конструктивних прийомів у комплексі (Книга від 16 сторінок)	15		Перевірка виконання практичних завдань
8	Особливості ілюстрування книг у стилі поп-ап та книг із класичним макетом. Жанрові напрямки та художньо-образні рішення. Опрацювання остаточних ескізів в натуральний розмір і перший етап виконання серії ілюстрацій з урахуванням конструктивних особливостей книги поп-ап.	20		Перевірка виконання практичних завдань
9	Графічна мова художнього оформлення книги та стилізація персонажів. Виконання серії ілюстрацій згідно розробленої авторської стилістики зображень і стилізації персонажів.	20		Перевірка виконання практичних завдань
10	Шрифт як образ. Виразність	10		Перевірка

	шрифтової композиції. Обкладинка – синергія ілюстративних та шрифтових елементів. Виконання шрифтової композиції обкладинки і титулу книги. Монтаж обкладинки і книжкового блоку, Реалізація оригінал-макету книги поп-ап в матеріалі			виконання практичних завдань
Усього годин за 4 семестр		75		

6 Засоби діагностики результатів навчання та методи їх демонстрування⁶

Під час викладання курсу використовуються наступні засоби діагностики результатів навчання, зокрема, методи їх демонстрування:

- демонстрація творчих робіт;
- екзаменаційні перегляди

7 Форми поточного та підсумкового контролю

Форми контролю	Максимальна кількість балів	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Перевірка виконання практичних завдань	80	
Екзаменаційний перегляд	20	
Всього	100	

8 Критерії оцінювання результатів навчання

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим результатом навчання навчальної дисципліни;

Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) шкали.

⁶ Містить методи контролю результатів навчання студентів у процесі поточного та семестрового контролів.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

3 семестр

Перевірка виконання практичної роботи.

T1 Форма і зміст книги: функціональність та художнє оформлення. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач чітко розуміє залежність цільової аудиторії книги та способів її оформлення, залежність формату книги та її конструкції від формули видання. Добре: здобувач припускається несуттєвих помилок у виборі засобів оформлення відповідно до формули видання. Задовільно: здобувач виявляє нерозуміння відповідностей обраної цільової аудиторії та засобів оформлення книги.

T2 Архітектоніка книги. Конструкція макету книги та основні елементи. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач розуміє і відображає в ескізах яким чином та з яких матеріалів друку та виду паперу буде виготовлена книга – її конструкція. Добре: коли є невідповідності деяких деталей виготовлення книги, які не впливають на загальну будову. Задовільно: коли присутні явні деструктивні елементи книги, не продумані окремі її елементи.

T3 Принциповий макет книги. Композиція видання, розворот як основа композиції видання. Модульна сітка видання. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач доцільно застосовує усі елементи оформлення книги та витримує їх гармонійні пропорції згідно головної мети книги, не суперечить вимогам конкретної цільової аудиторії. Добре: присутні не виправдані окремі елементи оформлення, які суперечать ідеї книги. Задовільно: присутні кілька помітних помилок в одному проекті, не доцільне застосування елементів оформлення книги, які суперечать поставленим задачам.

T4 Формати книжкових видань. Сторінка складання, визначення розміру полоси набору. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач знає та використовує на високому естетичному рівні параметри сторінки набору: поля, дзеркало набору, кількість рядків, розмір шрифту, виключка, міжряддя. Розбір параметрів набору сторінки не має суперечити ескізному макету та головній формулі видання. Добре: це окремі не вірно застосовані параметри набору сторінки та розгортку. Задовільно: відсутні та принципові помилки набору сторінки та розгортку. Такими помилками можуть бути не виправдані розміри шрифтів або відсутнє регулювання простору між словами та рядками.

T5 Конструктивно-художні рішення в дизайні книжкових обкладинок. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач розуміє функціональну доцільність обкладинки, її узагальнюючу роль відображення змісту книги та зовнішньої ринкової привабливості. Якісно виготовляє обкладинку як елемент книги в матеріалі. Добре: незначні порушення конструкції обкладинки та невідповідність композиції обкладинки змісту книги всередині. Задовільно: видимі помилки при виготовленні

обкладинки в матеріалі, неякісний друк, композиція, яка не відображає загальний зміст книги.

Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

4 семестр

Перевірка виконання практичної роботи

T6 Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Особливості конструкції та художнього оформлення. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач чітко розуміє стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Добре: здобувач припускається несуттєвих помилок у виборі засобів оформлення відповідно до державних стандартів. Задовільно: здобувач виявляє значне незрозуміння відповідностей засобів оформлення книги згідно державних стандартів.

T7 Конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап. Книга як просторовий об'єкт. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач відображає в ескізах креативні і водночас композиційно врівноважені конструктивні рішення макету книги поп-ап. Добре: коли є невідповідності деяких деталей виготовлення книги, які не впливають на загальну будову макета книги поп-ап. Задовільно: коли присутні непродумані конструктивні елементи книги поп-ап, що значно погіршують загальний макет.

T8 Особливості ілюстрування книг у стилі поп-ап та книг із класичним макетом. Жанрові напрями та художньо-образні рішення. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач доцільно застосовує художньо-образні рішення в оформленні книги згідно жанрового напрямку літературного твору. Добре: присутні невиправдані окремі елементи оформлення, які суперечать жанру літературного твору. Задовільно: здобувач припускається декількох суттєвих помилок в проєкті, демонструє недоцільне застосування елементів оформлення книги, які суперечать жанровому напрямку книги.

T9 Графічна мова художнього оформлення книги та стилізація персонажів. Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач досягає цілісного візуального образу книги шляхом розробки авторської стилістики зображень і стилізації персонажів твору. Добре: окремі стилістичні невідповідності в графічній мові та стилізації персонажів. Задовільно: неоригінальна графічна мова художнього оформлення книги, близька до плагіату.

T10 Шрифт як образ. Виразність шрифтової композиції. Обкладинка – синергія ілюстративних та шрифтових елементів.

Критерії оцінювання. Відмінно: здобувач створює виразну шрифтову композицію, яка гармонійно поєднана із ілюстративними елементами обкладинки, у

відповідності до змісту книги та сучасних тенденцій в дизайні книжкових видань. Добре: шрифтова композиція недостатньо оригінальна та згармонізована з ілюстрацією на обкладинці. конструкції обкладинки та невідповідність композиції обкладинки змісту книги всередині. Задовільно: композиційні помилки та шаблонні шрифтові рішення в дизайні обкладинки, неякісна підготовка до поліграфічного друку книги.

Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

3, 4 семестр

Оцінювання експозиції по кількостям балів зазначена в окремій таблиці у розділі 8.1. На оцінку відмінно здобувач має вміти подати проект згідно вимог друку та експозиції на високому рівні, кольори не мають бути спотвореними через неякісний вивід друкарського пристрою, якщо робота обрізається по формату – лінія надрізу має бути рівною, формат обрізу має відповідати поставленому завданню, біля роботи експонується бірка з означенням Ім'я Прізвища здобувача, курс, група, назва завдання, рік виконання. Оцінка добре ставиться, якщо є незначні порушення вищезгаданих вимог і задовільно коли помітні порушення візуально: пошкоджена робота, відсутня інформація про автора, неякісний друк тощо.

тощо.

Орієнтовний перелік питань до семестрового контролю

3 семестр

1. Які ви знаєте історичні форми книг?
2. Що таке композиція книги?
3. Які основні елементи оформлення книги ви знаєте?
4. Які елементи конструкції книги ви знаєте?
5. Які формати книжкових видань ви знаєте?
6. Що таке макет книги?
7. З якою метою використовується модульна сітка у дизайні книги?
8. Які функції виконує обкладинка книги?
9. Які основні відмінності ви знаєте в дизайні книг різного жанрового спрямування?
10. Які параметри набору сторінки книги ви можете назвати?

4 семестр

1. Які основні Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп?
2. Які конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап ви знаєте?
3. Чим відрізняється ілюстрування книг у стилі поп-ап та книг із класичним макетом?
4. Які жанрові напрямки в дитячій літературі ви знаєте? Як від літературного жанру залежать художньо-образні рішення в дизайні книги?
5. Що означає вислів: книга - просторовий об'єкт?
6. Які особливості конструкції та художнього оформлення книжкової продукції для дітей різних вікових груп?
7. Завдяки чому досягається створення цілісного візуального образу книги?
8. Які актуальні тенденції в стилістиці ілюстрування дитячої книги перших десятиліть 21 століття?
9. Які основні етапи розробки персонажів твору в ілюстрації?
10. Як співвідноситься шрифтова композиція на обкладинці і на титульній сторінці книги?

8.1 Розподіл балів, які отримують студенти

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК) 3 семестр	
Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
T1 Форма і зміст книги: функціональність та художнє оформлення.	10
T2 Архітектоніка книги. Конструкція макету книги та основні елементи.	10
T3 Принциповий макет книги. Композиція видання, розворот як основа композиції видання. Модульна сітка видання.	20
T4 Формати книжкових видань. Сторінка складання, визначення розміру полоси набору.	20
T5 Конструктивно-художні рішення в дизайні книжкових обкладинок.	20

Всього	80
Екзаменаційний контроль	
Презентація творчих робіт	20
Разом за семестр вивчення дисципліну	100

Розподіл балів за 100-бальною шкалою	
Поточний контроль (ПК) 4 семестр	
Форми поточного та екзаменаційного контролю змістових модулів/дисципліни	Максимальні бали за виконані завдання
T6 Державні стандарти та гігієнічні вимоги до дизайну книжкової продукції для дітей різних вікових груп. Особливості конструкції та художнього оформлення.	5
T7 Конструктивні особливості і прийоми створення дитячої книги у стилі поп-ап. Книга як просторовий об'єкт.	20
T8 Особливості ілюстрування книг у стилі поп-ап та книг із класичним макетом. Жанрові напрямки та художньо-образні рішення.	20
T9 Графічна мова художнього оформлення книги та стилізація персонажів	20
T10 Шрифт як образ. Виразність шрифтової композиції. Обкладинка – синергія ілюстративних та шрифтових елементів.	15
Всього	80
Екзаменаційний контроль	
Презентація творчих робіт	20
Всього	20
Разом за семестр вивчення дисципліну	100

Приклад диференційованого заліку за виконання курсового проекту (роботи)

Пояснювальна записка	Ілюстративна частина	Захист роботи	Сума
до ____	до ____	до ____	100

8.2 Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за	Оцінка	Оцінка за національною шкалою
---------------	--------	-------------------------------

всі види навчальної діяльності	ECTS	для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

9 Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає навчальна дисципліна

Робочі матеріали та інструменти: папір формату А4, А3; прості олівці, гумка, графічні матеріали (гелеві ручки, лайнери, маркери, туш, пера), фарби (акварель, гуаш, акрил), пензлі, канцелярський ніж, ножиці, клей ПВА, пензлик для клею, скотч, лінійка металева, планшет дерев'яний.

Технологічне устаткування комп'ютерного класу, графічні редактори Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Photoshop, Procreate.

10 Рекомендовані джерела інформації

10.1 Основна література⁷

1. Авраменко О. Українська дитяча книга 1970–1990-х років : основні тенденції розвитку ілюстрації : автореф. дис.... канд. мистецтвознавства : 17.00.04./ Авраменко Олеся Олександрівна ; АН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського.—Київ, 1993.—21 с.
2. Валуєнко Б. В. Архітектура книги. Київ : Мистецтво, 2013. 212 с.
3. Гнатюк М. В. Традиції ілюстрування дитячої літератури в Україні. *Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії* : зб. наук. пр. /відп. ред. М.В. Бігусяк. Івано-Франківськ, 2015. Вип. 1. С. 23–135.
4. Державні санітарні правила і норми. Гігієнічні вимоги до друкованої продукції для дітей : ДСанПіН 5.5.6-138. 2007. Київ : Держстандарт України, 2007. 26 с. (Національні стандарти України).
5. Єфімова М. П. Дизайн дитячої книги України: проектно-художні принципи і засоби : дис. ... канд. мист-знав.: 17.00.07 – Дизайн. Харків, 2015, 318 с.
6. Іванов С. І. Основи композиції видання : навч. посібн. Львів : Світ,

⁷ Зазначається до десяти джерел, які є найбільш важливими для/при опануванні даної теми.

2013. 232 с.
7. Іванченко О. В. Формування стилю художнього оформлення дитячого видавництва «Веселка». *Наукові записки Інституту журналістики*. 2013. Т. 50. С. 102–105.
 8. Касьяненко К. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції: автореф. дис-ії на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвозн-ва: 26.00.01. Київ. 2016. 18 с.
 9. Лагутенко О. А. Українська графіка ХХ століття. Київ: Грані-Т, 2011. 184 с.
 10. Майовець А. Ілюстрування дитячих книг художниками — випускниками Української академії друкарства останньої чверті ХХ ст.: досвід художньо-технічного виконання. *Народознавчі зошити*. 2013. 4 (112). С. 750–756.
 11. Мельник О. Комп'ютерна графіка у сучасній книжковій ілюстрації: проблеми техніки та стилю. *Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство*. 2015. № 1(вип. 33). С. 157–161.
 12. Огар Е. І. Дитяча книга в українському соціумі (досвід перехідної доби) : монографія. Львів : Світ, 2012. – 320 с.
 13. Олійник В. А. Трансформація образної системи в дизайні української книги 1980-1990-х років: дисертація на здобуття вч. ступеня канд. мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.07 — Дизайн. Київ, 2018. 217 с.
 14. Пшінка Н. М. Ілюстрування шевченкіани в дитячих виданнях ХХ – початку ХХІ ст. в контексті розвитку книжкового дизайну. *Мистецтво та освіта*. 2021. № 1(99). С. 40–45.
 15. Пшінка, Н. (2022). Художня інтерпретація грецького епосу ілюстратора й дизайнера Миколи Пшінки. *Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство*. № 47. С. 193–204.
 16. Пшінка Н. М. Модульна конструкція в дизайні книги: «Міфіілегенди Греції» Миколи Пшінки. *Актуальні проблеми сучасного дизайну : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2022 р, м. Київ) : В2-хт. Т. 2*. Київ : КНУТД, 2022. С. 146-150.
 17. Сава В. Основи техніки творення книги: навч. посібн. Львів, Каменяр 2000, 136 с.
 18. Склярєнко Н. В., Хижинський В. В., Єфімова М. П. Дитяча книга: проектування друкованих видань : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» денної та заочної форм навчання. Луцьк : Луцький НТУ, 2015. 248 с.
 19. Соколов О. В. Образотворчі концепції книжкової ілюстрації дитячої книги. *Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті*. Харків : ХДАДМ, 2017. № 4. С. 48–52.
 20. СОУ 18.1-02477019-11:2014. Видання для дітей. Загальні технічні вимоги. — На заміну СОУ 22.2-02477019-11:2008; чинний від 2014—25—06.
 21. Ткаченко І. Квалілогія видання : навч.-метод. посіб. Кіровоград : ПП «Центр оперативної поліграфії «Авангард», 2011. 76 с.
 22. Токар М. І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини ХХ – початку ХХІ ст. : дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.05 – Образотворче мистецтво. Львів, 2018. 403 с.
 23. Харченко О. М. Дизайн оформлення української дитячої книги на

- прикладі казок. *Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство*. 2010. № 1. С. 3–66.
24. Brenna B. Breaking stereotypes with children's fiction : seeking protagonists with special needs / Beverley Brenna // *International journal of special education*. — 2008. — Vol. 23, No. 1. — P. 100–102.
 25. Çer E. Preparing Books for Children from Birth through Age Six : A New Children's Reality / Erkan Çer ; Department of Turkish Education, Faculty of Education, Amasya University, Turkey // *Universal Journal of Educational Research*. — 2016. — No. 4 (5). — P. 1024–1036. DOI: 10.13189/ujer.2016.040512.
 26. Clark B. L. Girls, boys, books, toys : Gender in children's literature and culture / Beverly Lyon Clark, Margaret R. Higonnet. — Baltimore, Maryland : Johns Hopkins University Press, 2000. — 312 p.
 27. Csaba Hazi. Seven Step UX: The Cookbook For Creating Great Products. Second Edition. Copyright Csaba Hazi, 2017. 411 p.
 28. Darton F.-J. H. Children's Books in England : Five Centuries of Social Life / F. J. Harvey Darton. — Cambridge University Press, 2011. — 394 p. DOI: 10.1017/CBO9781139060752.
 29. Elsley S. Heroes and Heroines or Just Like Us? Young People's Views on Childhood in Children's Books / Susan Elsley, PhD Sociology. — The University of Edinburgh, 2008. — 264 p.
 30. Feifei Liu. Design for Kids Based on Their Stage of Physical Development: Article, July 8, 2018. URL: <https://www.nngroup.com/articles/children-ux-physical-development/>
 31. Kolosnichenko, M. V., Krotova, T. F., Pashkevych, K. L., & Pshinka, N. M. (2021). Stylistic and Constructional Solutions in Book Series Design "Fairy Tales from Around the World" of the National Children's Literature Publishing House Veselka". *Art and Design*, 2(14), 20–29.
 32. Lolina N. The illustration of folktales. Creating a book of Norwegian folktales for Ukrainian readers : Master thesis / Nadiia Lolina. — Telemark University College, 2013. — 120 p.
 33. Lommen M. The Book of Books: 500 Years of Graphic Innovation. London: Thames & Hudson, 2012. 316 p.
 34. Trine Falbe. Designing Web Interfaces For Kids. 2015 // [Smashingmagazine.com](https://www.smashingmagazine.com) Режим доступу: <https://www.smashingmagazine.com/2015/08/designing-web-interfaces-for-kids> (дата звернення 23.02.2020)
 35. Yilmaz O. A Metaphoric Case : Thoughts of Pre-Service Turkish Teachers Related to Literary Qualified Children's Books / Oğuzhan Yilmaz // *International Education Studies*. — 2016. — Vol. 9, No. 4. — P. 237.

10.2 Допоміжна література

1. Гавенко С. Кваліметричний аналіз поліграфічного виконання дитячих видань українського книжкового ринку. *Вісник Книжкової палати*. 2010. № 2. С. 1–3.

2. Дубневич М. Кваліметричний аналіз поліграфічного оформлення книжкових видань для дітей. *Поліграфія і видавнича справа*. 2016. №2 (72). С. 154–161.
3. Зайко Л. Я. Дотримання вимог галузевих нормативних документів як основний чинник якості друківаних книжкових видань для дітей <http://horizons.vpi.kpi.ua/article/view/95455> Обрії друкарства, № 1 (3) / 2014. С. 116-129.
4. Ламонова О. Київська книжкова графіка кінця 50-х — початку 70-х років ХХ століття. Тенденції розвитку, стилістика, майстри [Текст] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05. Київ, 2006. 20 с.
5. Майовець А. Комп'ютерна графіка й ілюстрування творів для дітей : художньо-стилістичні особливості (на прикладі випускників ЛНАМ). *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2015. Вип. 27. С. 171–181.
6. Овчинников В. Історія книги: Еволюція книжкової структури: навч. посібник. Львів : Світ, 2005. 420 с.
7. Огар Е. І. Дитяча книга: проблеми видавничої підготовки. Львів: Аз-Арт, 2002. 160 с.
8. Пшінка Н. М. Дитяча творчість у дизайні української книги / Пшінка Н. М., Гула Є.П. / *Міжнародна науково-практична конференція «Культурологія та мистецтвознавство: точки дотику та перспективи розвитку»*. Італія, м. Венеція, 27–28 листопада 2020 р. Київ: КНУТД, 2020 (5с.).
9. Пшінка Н. М. Традиції українського народного декоративного мистецтва в дизайні дитячих книг. *Міжнародна науково-практична конференція «Гагенмейстерські читання»*. Кам'янець-Подільський, 19 листопада 2020 р. (2 с.).
10. Пшінка Н.М., Кротова Т.Ф. Декоративне оформлення шевченківських видань для дітей : тези доповіді. *Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну»*. Київ, КНУТД, 22 квітня 2021 р. С. 83–86. (4 с.).
11. Ткаченко І. А. «Дитячий Кобзар» Тараса Шевченка у видавничій інтерпретації «Видавництва Старого Лева»: квалілогічний ракурс. *Журналістика. Філологія. Медіаосвіта* : зб. наук. праць : Матеріали Всеукр.наук.-практ.конф. (м. Полтава, 2–3 жовтня 2014р.). Полтава, 2014. С. 244–248.
12. Токар М. Художньо-естетичні особливості дитячої книжкової ілюстрації. *Вісник Львівської національної академії мистецтв*. 2018. Вип. 35. С. 220–233. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2018_35_17 (дата звернення: 03.12.2020).
13. Штець О. Проблема пошуку цілісного образу книжкового видання. Синтез змісту та композиції. *Вісник ХДАДМ*. Харків, 2006. №3. С. 143–148.

10.3 Інформаційні ресурси

1. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.etnolog.org.ua> – Назва з екрану.
2. Інститут народознавства НАН України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ethnology.lviv.ua>. – Назва з екрану.

3. Інститут проблем сучасного мистецтва Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.mari.kiev.ua/>– Назва з екрану.
4. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nbuv.gov.ua>. – Назва з екрану
5. Національна парламентська бібліотека України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.nplu.kiev.ua>. – Назва з екрану.

Л И С Т**узгодження робочої навчальної програми**з дисципліни _____,
(назва навчальної дисципліни)

складеної відповідно до освітньо-професійної програми

підготовки _____ за напрямом/спеціальністю _____,
(бакалаврів/магістрів) (шифр та назва напрямку/спеціальності)

розробленої

(вказати посади, наукові ступені та/або вчені (почесні) звання авторів, їхні ПІБ)

	Прізвище, ім'я, по батькові завідувача	Підпис	Дата та № протоколу засідання кафедри
Кафедра, за якою закріплена дисципліна – _____ (назва кафедри)			
Випускова кафедра – _____ (назва кафедри)			

Зміни та доповнення до робочої програми навчальної дисципліни

*Наприклад, внесено зміни до переліку основної літератури
Наприклад, змінено кількість годин на практичні заняття*

№ з/п	Зміст внесених змін (доповнень)	Дата та номер протоколу засідання кафедри	Примітки
1	Внесено зміни до переліку основної літератури		
2	Змінено кількість годин на практичні заняття		

12 Рекомендовані джерела інформації

12.1 Основна література

- 1 ...
- 2 ...

6.3 Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		ДФН	ЗФН
1	Назва теми заняття, посилання на методичне забезпечення, літературні джерела		
2			
...			
Усього годин за _____ семестр			

Результати перегляду робочої програми навчальної дисципліни

« _____ »

Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (без змін)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання НМР
КДАДПМД ім. М. Бойчука

_____. ____ 20__ № ____

Голова НМР

(підпис, ініціали, прізвище)

УХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

(назва кафедри)

_____. ____ 20__ № ____

Завідувач кафедри

(підпис, ініціали, прізвище)

Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (зі змінами згідно з додатком _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання НМР
КДАДПМД ім. М. Бойчука

_____. ____ 20__ № ____

Голова НМР

(підпис, ініціали, прізвище)

УХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

(назва кафедри)

_____. ____ 20__ № ____

Завідувач кафедри

(підпис, ініціали, прізвище)

Робоча програма перезатверджена на 20__/20__ навчальний рік (зі змінами згідно з додатком _____)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Протокол засідання НМР
КДАДПМД ім. М. Бойчука

_____. ____ 20__ № ____

Голова НМР

(підпис, ініціали, прізвище)

УХВАЛЕНО

Протокол засідання кафедри

(назва кафедри)

_____. ____ 20__ № ____

Завідувач кафедри

(підпис, ініціали, прізвище)

Додаток Д
Голові Науково-методичної ради,
проректорові з навчально-методичної
та виховної роботи
Савиній Л.М.

ПОДАННЯ

Прошу включити до порядку денного наступного засідання Науково-методичної ради питання про затвердження таких робочих програм навчальних дисциплін, розроблених кафедрою _____ :

1) з дисципліни _____
(__ кредити), перший (**бакалаврський**) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань _____, спеціальності _____
_____, спеціалізації _____;

2) з дисципліни _____
(__ кредити), другий (**магістерський**) рівень вищої освіти, для студентів галузі знань _____, спеціальності _____
_____, спеціалізації _____.

Завідувач кафедри _____

«__» _____ 20__ р.